Intensidades políticas en el cine y los estudios audiovisuales latinoamericanos: identidades, dispositivos, territorios. Actas del VI Congreso Internacional AsAECA, (Buenos Aires (Argentina): AsAECA).

Recorridos posibles por los estudios actuales sobre cine y audiovisual. Panorama del encuentro en Santa Fe.

Lucía Rodríguez Riva y Dana Zylberman.

Cita:

Lucía Rodríguez Riva y Dana Zylberman, "Recorridos posibles por los estudios actuales sobre cine y audiovisual. Panorama del encuentro en Santa Fe." en Intensidades políticas en el cine y los estudios audiovisuales latinoamericanos: identidades, dispositivos, territorios. Actas del VI Congreso Internacional AsAECA, (Buenos Aires (Argentina): AsAECA, 2018).

Dirección estable: https://www.aacademica.org/lucia.rodrguez.riva/33

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/pVV0/ctd

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org.

Lucía Rodríguez Riva y Dana Zylberman (compiladoras)

Intensidades políticas en el cine y los estudios audiovisuales latinoamericanos. Identidades, dispositivos, territorios.

- Actas -

Intensidades políticas en el cine y los estudios audiovisuales latinoamericanos: identidades, dispositivos, territorios Actas del VI Congreso Internacional AsAECA

Kriger, Clara ... [et al.] ; compilado por Lucía Rodríguez Riva ; Dana Zylberman. – 1a ed . Ciudad Autónoma de Buenos Aires ASAECA Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, 2018. Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-25871-7-8

1. Análisis Cinematográfico. 2. Comunicación Audiovisual. I. Kriger, Clara, II. Rodríguez Riva, Lucía, comp. III. Zylberman, Dana, comp. CDD 791.4309

Recorridos posibles por los estudios actuales sobre cine y audiovisual. Panorama del encuentro en Santa Fe

LUCÍA RODRÍGUEZ RIVA Y DANA ZYLBERMAN

Intensidades políticas en el cine y los estudios audiovisuales latinoamericanos. Identidades, dispositivos, territorios reúne un conjunto de los trabajos presentados en el VI Congreso Internacional de AsAECA, el cual constituyó la celebración de los primeros 10 años de la asociación.

Esta publicación compila una serie de trabajos que permiten visualizar algunas de las preocupaciones actuales de quienes investigan en temas de cine y audiovisual. Sin pretensiones de exhaustividad sobre la variedad de discusiones que se presentaron en el Congreso (ya que este volumen reúne 51 de las más de 200 ponencias participantes), aún así, aquí pueden observarse temáticas, enfoques y debates comunes que atraviesan algunas instancias de problematización sobre el audiovisual en el presente.

El libro se encuentra organizado en seis grandes áreas, que comprenden a su vez una diversidad de perspectivas y tópicos. La primera sección, Estudios culturales, estudios sobre cine y crítica cinematográfica, contiene un conjunto de escritos que examinan los contextos de recepción y producción de cine en distintos períodos. Los primeros capítulos prestan atención a los vínculos del cine con sus diversos públicos en el amplio período denominado "clásico". Clara Kriger presenta el encuadre diseñado para estudiar los públicos del cine argentino en el proyecto de investigación del cual forma parte, señalando una primera dificultad: la necesidad de construir las fuentes. Dana Zylberman puntualiza los cruces entre la revista porteña y el cine entre los años veinte y treinta, descubriendo un productivo circuito de creación que se potenciaría durante la primera década del sonoro. Ana Broitman y Marina Moguillansky describen el funcionamiento y recuperan los nombres que formaron parte de la revista *Gente de cine*, producida a partir del cineclub homónimo, durante la década del cincuenta.

Los siguientes capítulos tratan sobre cine argentino reciente. Mientras que Alejandro Páez analiza el discurso crítico y su responsabilidad sobre la "construcción de realidades" tomando como caso testigo *Zama* (Lucrecia Martel, 2017), Pablo Cesar Genero reconstruye la inscripción de Gustavo Fontán en el "nuevo cine ar-

gentino" desde la opinión especializada. Paula Andrea Asís Ferri y María Constanza Curatitoli también centran su trabajo en la labor de un cineasta contemporáneo, Rosendo Ruiz, pero en este caso para observar cómo se conciben en su obra los paisajes y personajes que narran diversas facetas de Córdoba, su espacio narrativo por antonomasia.

Por su parte, Viviana Montes parte de una serie de disparadores que giran en relación a los cambios que se produjeron en Argentina tras la apertura democrática en 1983 para proponer un mapa posible de aquel período. Los textos siguientes vuelven sobre el cine contemporáneo. Roberto Gustavo Reiniger Neto analiza la película *Cincuenta sombras de Grey (Fifty shades of Grey,* Sam Taylor-Johnson, 2015) desde la transposición literaria, pero ubicando el foco en los efectos que produce la performance corporal en este cine.

En el cierre de la sección, Mercedes Alonso asocia tres películas del Cono Sur para ver cómo es utilizada en ellas la figura de los guardias de seguridad, en tanto sujetos que se definen fundamentalmente por la acción de observar, y cómo ello se enmarca dentro de la "civilización de la mirada" (Wajcman).

En el segundo apartado, **Modos de pensar las relaciones entre identi- dad, memoria e historia en ficciones y documentales**, la preocupación por distintos aspectos políticos de las construcciones de sentido sobre el pasado aparece como un eje central. Aquí las producciones abordadas son principalmente contemporáneas, aunque de una variedad de orígenes (europeo, latinoamericano y estadounidense) y formatos (tanto cine como series). El trabajo de Lior Zylberman propone una perspectiva multidisciplinaria para poner en relación los estudios sobre genocidio y los de cine documental, con el objetivo de señalar tendencias generales.

Luego, dos capítulos abordan sendos largometrajes alemanes actuales que toman como tema el nazismo para analizar de qué modo esos relatos atribuyen nuevos sentidos al pasado. María Elena Stella se ocupa de *Agenda Secreta* (*Der Staat gegen Fritz Bauer*, Lars Kraume, 2015) con la intención de revisar un núcleo de asuntos (culpa, responsabilidad, amnistía, olvido), partiendo de la noción del cine como "fuente de la historia" (Ferro) y Gilda Bevilacqua atiende *My Führer* (Dani Levy, 2007) desde las ideas de intertextualidad y parodia posmoderna (Hutcheon) e historiofotía (White).

Mateo Matarasso selecciona un corpus de tres filmes de la década de los setenta para pensar cómo desde el espacio se construyen heterotopías que pueden cuestionar distintas vertientes del fascismo. La noción del "revival" del mito le resulta operativa a Patricia Russo para leer un mediometraje del Equipo Argentino de Antropología Forense que trata sobre la reconstrucción de identidades en la historia

latinoamericana reciente. También Mónica Gruber examina dos documentales sobre actos de violencia e injusticia perpetrados en Bolivia, ambos realizados por César Brie, artista que se caracteriza por nutrir su obra de referencias míticas.

Otros trabajos, en cambio, analizan las construcciones institucionales que atraviesan diversos registros audiovisuales. Pablo Spollansky piensa, a partir de la investigación para un documental, cómo hacen sentido los actos patrióticos que se llevan a cabo en una escuela primaria de Córdoba a la que asisten principalmente hijos de inmigrantes. Malena Verardi indaga en las interacciones entre los hechos históricos y el presente del relato que organiza en sus documentales José Luis García.

El siguiente capítulo se enfoca en un documental latinoamericano reciente que trata sobre hechos traumáticos de los ochenta. Georgina Rodríguez Herrera analiza *El lugar más pequeño* (2011) de Tatiana Huezo, película que vuelve sobre una matanza ocurrida en 1983 en El Salvador para destruir las Fuerzas Populares de Liberación, a través de una clave que pone en relación la retórica de la ausencia con el acto de memoria que supone en sí mismo el documental.

Para terminar este apartado, Florencia Dadamo, Leandro Della Mora y Mariana Piccinelli ponen en cuestión que el filme *The Butler* (Lee Daniels, 2013) represente de manera cabal la lucha de los movimientos civiles en Estados Unidos para, en cambio, ser una celebración de la llegada de un presidente negro al poder, presentándose como corolario de parte de una historia de los derechos humanos en ese país.

A continuación, Narrativas del presente: cine y video experimentales, series televisivas y circuitos de exhibición abarca una variedad de temáticas, que quedan expresadas en las partes enunciadas de la sección. Con un fuerte foco en la actualidad, los primeros trabajos se ocupan de distintos casos en los que el cine "tradicional" se desborda, dando paso a otras formas experimentales que lo conectan con otros tipos de expresiones artísticas. Así, Mariana Mussetta aborda la serie *Muñecos del Destino* (2012) como un modo de resistencia a formas hegemónicas de pensar el consumo televisivo masivo, estudiando las posibilidades que otorgan el género melodrama y los títeres de tela en la construcción de una forma particular de habla de lo tucumano, transmitiendo al espectador una experiencia y memoria cultural mediante operaciones hápticas (Marks, 2000).

Mariela Díaz y Julia Montich exploran las relaciones ético/estéticas presentes en la innovación técnica puesta al servicio de la construcción discursiva, a partir del proceso creativo de la obra *Malagueño*, a cal y piedra, reflexionando sobre la ima-

gen estereoscópica y el sonido binaural como recursos técnicos y estéticos que propician nuevas relaciones entre imagen/sonido/representación.

André Ricardo do Nascimento y Tatiana Giovannone Travisani discuten el proceso narrativo no lineal en la práctica del audiovisual en tiempo real, considerando la puesta en funcionamiento de una metodología propia creada en base al trabajo autoral de su dúo Clássicos de Calçada. María José Rubin, por su parte, analiza la obra *Family Game* (Yanina Rodolico, 2016), ubicándola en la tensión entre el biodrama, la videodanza y la performance en telepresencia.

El estudio sobre la ontología baziniana del cine ocupa a Miguel Ángel Lomillos García, quien propone pensarla en la era digital desde otras propuestas epistemológicas y haciendo hincapié en la noción de "radical fotográfico" elaborada por Jesús González Requena. Alejandro de la Fuente y Claudio Guerrero realizan una reconstrucción histórica y documental del Primer Encuentro Latinoamericano de Video Alternativo, realizado en Santiago de Chile en abril de 1988. Luego, Alejandro González analiza el cortometraje de animación en técnica stop motion *2 metros* (Javier Mrad, Javier Salazar y Eduardo Maraggi, 2007) como un caso de renovación y aporte particular al campo de la animación argentina.

Otras ponencias tratan sobre series televisivas norteamericanas e incluso sobre programas de televisión latinoamericanos a partir de asuntos particulares. Eugenia Guevara enfoca desde la perspectiva filosófica de los "estudios sobre la infancia" (Benjamin, Agamben, Bazin) ciertas estrategias narrativas en la tercera temporada de la serie *Twin Peaks* (David Lynch, 2017). Las nociones de sensibilidad ante la imagen del sufrimiento ajeno (Sontag), de espectacularidad de la muerte y el consumo de películas *snuff* (Marzano) guían a Valeria Arévalos en la puesta en diálogo de producciones como *Saw* (James Wan, 2004) y *Hostel III* (Scott Spiegel, 2011) con el serial televisivo *Hannibal* (Bryan Fuller, 2013). Ante la tendencia de las emisoras televisivas a producir formatos, narrativas y lenguajes más ligeros, y consecuentemente más propensos al consumo, Carlos Eduardo dos Reis analiza el concepto de "infotenimiento" (conjunción de "información" y "entretenimiento") en función de las series *El mundo según los brasileños* (Brasil, TV Bandeirantes, 2011 - actual) y *Clase Turista: el mundo según los argentinos* (Argentina, Telefe, 2010-2011).

Sobre el problema de la exhibición, dos ponencias analizan las políticas audiovisuales argentinas en los últimos quince años, con sus aciertos, problemáticas y su dificultosa actualidad. Cristina Siragusa propone tres operaciones (*lo inédito*, *lo plural* y *lo clausurado*) para tratar el fenómeno de las ficciones televisivas consecuente a la sanción de la Ley N.º 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En esta misma línea, Pablo Messuti estudia las políticas públicas en torno al cine y el audiovisual que tuvieron lugar en Argentina entre 2012 y 2017, haciendo énfasis en los nuevos instrumentos de fomento, las pantallas y las regulaciones en torno a la digitalización de los contenidos.

Géneros y géneros. De la analogía de los significantes en castellano hacia las pujas e intercambios entre *gender* y *genre* reúne trabajos que ubican el foco en las conformaciones de sentido producidas en torno a la construcción del género en obras diversas, lo cual permite visualizar distintas aristas del problema desde el cine silente al más furiosamente contemporáneo. Abre este espacio Sancler Ebert, quien estudia la participación del artista travesti Darwin en el filme brasileño *Augusto Annibal quer casar* (Luiz de Barros, 1923) desde su recepción crítica en periódicos y revistas especializadas.

A continuación, Eugenia Guevara indaga la presencia infantil femenina en una selección de películas de Leopoldo Torre Nilsson, donde el rol de las niñas y su punto de vista ocupan un lugar central para la organización del relato. Sigue Fábio Ramalho con un análisis comparativo entre tres largometrajes brasileños de los últimos años en los cuales encuentra que los regímenes de representación de los cuerpos se encuentran distorsionados, proponiendo variantes a los modelos dominantes. Elis Danoviz examina *The Misandrist* (Bruce La Bruce, 2017), comedia *queercore*, en tanto elemento insurreccional que utiliza el porno como medio para la construcción de un discurso político.

En el último trabajo de esta sección, Mateo Matarasso y Marco Cincotta ponen en diálogo series animadas infantiles de fines de los ochenta y noventa junto a otras de la década presente para rastrear las configuraciones de las sexualidades a partir de los conceptos de Judith Butler.

Sigue a esta sección **Escuchar el cine latinoamericano: música, canción, atmósfera sonora**. Aquí, esta cuestión que ha cobrado impulso también en los últimos años, presenta una variedad de propuestas. Casi todas ellas se enfocan en el cine latinoamericano contemporáneo, aunque algunas se ocupan de producciones anteriores. Kira Pereira se aproxima a ciertos procedimientos creativos, especialmente sonoros, y relaciones de trabajo de los cines "independientes" brasileño y argentino. Gustavo Alcaraz y Magalí Vaca examinan *Inasible*, un proyecto de creación audiovisual que se centra en la problemática del tiempo y la construcción de una memoria sonora.

Por su parte, Andrea Salazar Vega aborda como fuente la película documental *Ahora te vamos a llamar hermano* (Raúl Ruiz, 1971), que permite la reconstrucción de modos de habla mapuche para su actual estudio. En el seno del cine brasileño,

Virginia Osorio Flôres analiza el uso *sui generis* de la canción popular en tres películas de Júlio Bressane: *Matou a família e foi ao cinema* (1969), *Miramar* (1997) y *Filme de Amor* (2001). Alexandre Marino Fernández, Felipe Merker Castellani y Ricardo Tsutomu Matsuzawa exploran el proceso de sonorización del proyecto *Ressuscita-me*, realizado en Super 8 por el colectivo Atos da Mooca a partir de las concepciones benjaminianas de *Erfahrung* (experiencia auténtica) y *Erlebnis* (experiencia inauténtica).

Como cierre de este apartado, Lautaro Díaz Geromet estudia el modo en que se incorporó la música en algunas realizaciones surgidas en el marco del Taller de Cine de la Universidad Nacional del Litoral.

Finalmente, El audiovisual en los procesos de enseñanza contemporáneos presenta un conjunto de interesantes y potentes experiencias sobre el uso y la creación de videos en diversos contextos y con diferentes objetivos. Desde producciones comunitarias en barrios marginales, pasando por la escuela primaria y los profesorados, la lectura de estos trabajos evidencia no solo la necesidad de una incorporación consciente de estos recursos a la enseñanza en los distintos niveles, sino también el imperativo de reflexionar sobre las prácticas y los modos en que ello se realiza. De este modo, Eduardo de Oliveira Belleza testimonia algunas experiencias de acercamiento cinematográfico llevadas a cabo en una escuela pública de nivel primario de la ciudad brasileña de Campinas.

A partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, Valeria Simich estudia el nuevo paradigma que implica el lenguaje audiovisual y, en consecuencia, la necesidad de generar otras estrategias didácticas para alcanzar aprendizajes significativos. Ester Bautista Botello y Vianey Ivonne Contreras Arroyo abordan el trabajo en el aula en torno a las competencias de análisis del texto literario y su adaptación fílmica desde la revisión de los modelos narratológicos que subyacen en las sagas distópicas, como es el caso de *Divergente* (Neil Burger, 2014).

El escrito de Nicolás Alessandro, Sofía Cotignola y Ayeray Greco se centra en el proceso de trabajo llevado a cabo en el marco de una cátedra del "emprendimiento cultural" *La Plata Quema*, un homenaje a Raymundo Gleyzer en el 40° aniversario de su desaparición, a fin de reflexionar sobre la enseñanza-aprendizaje de la realización en artes audiovisuales. Luis Gustavo Guimarães establece una cartografía basada en la experimentación del hacer-cine en una escuela rural municipal en el estado brasileño de São Paulo. Luego, Emanuel Coronel, Imanol Sánchez, Silvina Hilgert, Osvaldo Medina y Paz Vilma presentan un proyecto de enseñanza de Artes Audiovisuales en el Nivel Inicial desde el cine y la animación en el que los niños son entendidos como artistas portadores de ideas y los docentes, como agentes que po-

enseñanza de Artes Audiovisuales en el Nivel Inicial desde el cine y la animación en el que los niños son entendidos como artistas portadores de ideas y los docentes, como agentes que posibilitan la realización de estas. Pablo Gullino se ocupa del modo en que los visitantes (estudiantes de escuelas primarias, extranjeros o adultos) del Museo Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur se relacionan con los bienes culturales audiovisuales sobre la Guerra de Malvinas que este alberga.

Para concluir, dos trabajos abordan experiencias del cine comunitario en Argentina. En primer lugar, Ana Victoria Díaz y Lucía Rinero estudian las formas y usos de las prácticas comunitarias en el audiovisual desde una experiencia concreta con jóvenes del barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba. Finalmente, Iván Alejandro Mantero Mortillaro relata, desde procesos comunitarios, políticos y comunicacionales, el trabajo realizado en Villa Hudson, Partido de Florencia Varela, el cual despertó interesantes interrogantes acerca del rol de este tipo de cine.

Consideramos que la forma de *Intensidades políticas*... habilita múltiples recorridos. Probablemente se acerquen curiosos por algún trabajo en particular, pero el sistema de saltos y conexiones que se creó al reunir estos escritos sin dudas les invitará a indagar por otros capítulos del libro. Quedan todos a su disposición para continuar pensando en y a partir de ellos.